

PHOTOSHOP

后期强

零基础摄影后期实战宝典

陈建强 著

1000 个摄影奖项加身 / 培养 500 名中摄协会员 / 摄影后期导师心血之作 / 颠覆摄影后期
教学理念 / 43 个经典案例详细剖析 / 附赠 450 分钟视频讲解 / 近 2000 幅素材免费赠送

中国工信出版集团

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

PHOTOSHOP

后期强

零基础摄影后期实战宝典

藏 陈建强 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop后期强. 零基础摄影后期实战宝典 / 陈建强著. -- 北京: 人民邮电出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-115-44736-4

I. ①P… II. ①陈… III. ①图象处理软件 IV. ①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第054450号

内 容 提 要

陈建强是国内著名的数码摄影后期专家, 曾经获得国内外摄影奖项2000余个。他根据自己多年来摄影创作和教学经验, 出版了“Photoshop后期强”数码摄影后期教程。本套教程使用大量案例讲解Photoshop的使用方法, 并将自己的创作思路进行讲解, 使读者能够知其然, 更知其所以然。作者不是简单地将Photoshop作为修图的工具, 更是将其作为摄影数码摄影后期创作的手段。

Photoshop是数码摄影后期创作中使用最多最广的软件, 了解和使用Photoshop成为每个摄影师和摄影爱好者的必修课。本书共有9个章节, 由浅入深地详尽解读了Photoshop软件使用的基础知识。作者并没有将Photoshop所有的工具都逐一地进行介绍, 而是挑选了与摄影后期相关的最为重要的18个工具进行了详细地讲解。并且为每个工具都配以案例, 以便使读者更为直观地了解工具的作用。本书还详细阐述了图层、直方图、调色、影调层次优化和照片输出等Photoshop的核心技术知识点, 并配以丰富的案例进行示范操作。

本书是针对摄影后期初学者量身打造的一本Photoshop软件普及图书, 它为读者学习Photoshop软件技术扫清了技术障碍, 读者掌握了本书介绍的技法不仅可以调出漂亮的摄影作品, 并且为进一步学习Photoshop软件的其他技法打下了坚实的基础。

-
- ◆ 著 陈建强
责任编辑 胡 岩
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19 2017年5月第1版
字数: 498千字 2017年5月北京第1次印刷
-

定价: 99.00 元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

零基础摄影后期实战宝典

陈建强 著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

Photoshop后期强. 零基础摄影后期实战宝典 / 陈建强著. — 北京: 人民邮电出版社, 2017. 5
ISBN 978-7-115-44736-4

I. ①P… II. ①陈… III. ①图象处理软件 IV.
①TP391.413

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第054450号

内 容 提 要

陈建强是国内著名的数码摄影后期专家, 曾经获得国内外摄影奖项2000余个。他根据自己多年来摄影创作和教学经验, 出版了“Photoshop后期强”数码摄影后期教程。本套教程使用大量案例讲解Photoshop的使用方法, 并将自己的创作思路进行讲解, 使读者能够知其然, 更知其所以然。作者不是简单地将Photoshop作为修图的工具, 更是将其作为摄影数码摄影后期创作的手段。

Photoshop是数码摄影后期创作中使用最多最广的软件, 了解和使用Photoshop成为每个摄影师和摄影爱好者的必修课。本书共有9个章节, 由浅入深地详尽解读了Photoshop软件使用的基础知识。作者并没有将Photoshop所有的工具都逐一地进行介绍, 而是挑选了与摄影后期相关的最为重要的18个工具进行了详细地讲解。并且为每个工具都配以案例, 以便使读者更为直观地了解工具的作用。本书还详细阐述了图层、直方图、调色、影调层次优化和照片输出等Photoshop的核心技术知识点, 并配以丰富的案例进行示范操作。

本书是针对摄影后期初学者量身打造的一本Photoshop软件普及图书, 它为读者学习Photoshop软件技术扫清了技术障碍, 读者掌握了本书介绍的技法不仅可以调出漂亮的摄影作品, 并且为进一步学习Photoshop软件的其他技法打下了坚实的基础。

-
- ◆ 著 陈建强
责任编辑 胡 岩
责任印制 周昇亮
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市丰台区成寿寺路11号
邮编 100164 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
北京顺诚彩色印刷有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 19 2017年5月第1版
字数: 498千字 2017年5月北京第1次印刷
-

定价: 99.00元

读者服务热线: (010)81055296 印装质量热线: (010)81055316

反盗版热线: (010)81055315

广告经营许可证: 京东工商广字第8052号

前言

摄影是一门遗憾的艺术,在拍摄现场有很多不可控的因素,往往导致拍摄的作品达不到意想中的效果,但是通过合理的后期制作,可以将拍摄中的遗憾进行弥补,甚至化腐朽为神奇。正如摄影大师亚当斯所说:“拍摄是谱曲,后期是演奏”。好的曲子离不开好的演奏,好的拍摄也离不开好的后期。

在我二十余年的影艺生涯中,一直在摄影艺术的光影峡谷中孜孜不倦地求索,积累了一些简单、实用、便捷的数码后期处理技法,其中不乏“独门绝技”;也在摄影前后期的教学中,我总结了许多学员在学习中所遇到的各类问题,并教会大家如何去解决这些问题。这些年来,我一共培养了500多位中国摄影家协会会员,20多位全国摄影十佳摄影师。我想,这些教学成果离不开我自身的丰富的摄影前后期实战经验与通俗易懂的教学方法。

在我自学的过程中,走了许多弯路,整个过程是艰辛与快乐并存的,我非常想将我多年来摸索和总结的经验分享给更多的影友。在经过数百个日夜的奋战后,我终于将潜心钻研的摄影与后期核心技术编纂成书——“Photo-shop 后期强”系列丛书。

这套教材十分系统地讲解了数码摄影后期从基础到高级技巧的应用,是一部数码摄影后期全书。书中涵盖了我的十大核心技术,主要针对摄影作品的影调与色彩艺术渲染、RAW 照片专业处理、抠图与创意合成、摄影后期当中的疑难杂症、摄影思维的拓展等方面进行深度剖析。能够让学员快速掌握数码影像品质控制与意境渲染等独门秘技,帮助广大学员的开拓摄影思维与提高艺术创作能力。教材的特点是简单易学,招招实用。

通过对本套教材的学习,读者将轻松地驾驭那些繁复的技巧,打造出属于你心目中的完美作品。在本套教材中,我为大家介绍的不仅是各种摄影与后期制作的过程、技巧和解决方案,更主要的是能够使读者通过书中案例的剖析,拓展摄影前后期创作的思维,帮助读者快速突破瓶颈,无论你是经验丰富的专家,还是刚刚入门的摄影爱好者,我希望这套书成为你踏上数码摄影后期创作道路的阶梯。

为了能够呈现给读者更好的内容,本书经过反复修改,虽然竭尽全力,但作者编写水平有限,书中难免存在错误与不足,欢迎广大读者批评指正。

培育摄影精品的及时雨

当今中国堪称世界第一摄影大国,少说也有数千万摄影发烧友,其中许多人从玩照相走入拍作品,力图创作精品。陈建强先生“Photoshop 后期强”系列丛书的出版给摄影百花园洒下了一场及时雨,它能满足广大道友的许多渴望。

时常听人说:“摄影关键靠机遇,一不留神就能得个大奖”,仿佛快门咔嚓一响,摄影创作就很容易地搞定了,其实这是个误解。摄影精品的产生非一日之功,是个厚积薄发的结果,概括地说包含着:摄影家深入生活发现题材,构思立意提炼主题,还有从内容出发调动(前、后期)技巧,从而才能达到精湛呈现。陈建强先生“Photoshop 后期强”系列丛书,通过对自己20多年呕心沥血的名篇宏图和载誉四海的获奖力作总结经验,给我们生动地揭示了摄影精品诞生的奥秘,其中既有破格创新的理念、构思立意的心路,又有创造性运用技巧的秘方。本书最大的特色是,求真务实,通俗易学,结合作品实践来讲述提高摄影创作的指导原则,以及行之有效的创新手段。我从影已近60年,对摄影门道并不陌生,但读了此书颇有“柳暗花明又一村”的新鲜感,感到受益匪浅,因此推荐给各位同仁道友。

我非常欣赏陈建强先生与时俱进、开拓进取的精神,在数码时代运用数码技巧的积极态度。随着摄影170多年的发展繁荣,当下摄影趋向多元并进,分类越来越细,形成各类独有的游戏规则,如新闻纪实决不允许虚构图像、艺术创意可以主观加工、观念摄影天马行空,不拘一格……在遵循各类基本规则的前提下,数码摄影技巧和手段无论在前期拍摄、还是后期润色、传播都大有用武之地。陈建强先生擅长艺术摄影,所以他的构思创意、技法探索不同于新闻纪实摄影的规范,对浪漫想象和影调画质有更自由、更精湛的追求。他阐述的实例时经常对比拍摄原图和最后定稿,从中可以看到:由于他具有突破常规的美学追求和游刃有余的前后期摄影技巧,因而使绝大多数作品在质量上“更上一层楼”,有的“出人意料之外、合乎情理之中”,有的达到“化平淡为神奇”的境界。有志于从事艺术摄影、新潮摄影的道友可以从中感悟和借鉴他的奇思妙想和鬼斧神工,进而提升自己的创作本领。

众所周知,文艺创作中形式和技巧服务于主题立意,制作精品的核心任务是内涵创新,而陈建强先生在本书中用了较大篇幅讲授 Photoshop 后期加工技法。为什么这样?这是 Photoshop 数码图像处理是当今业余摄影爱好者的短板,为了给各位道友补上这一课,所以他讲授各种掌握 Photoshop 技法的要领。但我要提醒大家还应注意到,本书在讲解 Photoshop 技法时非常强调前期拍摄和构思立意的重要性,突出引用美国摄影大师安塞尔·亚当斯的观点:底片拍摄是乐谱,暗房放大是演出,鲜明表示没有乐谱作基础,哪能演出打动人心的交响乐。所以有人说:陈氏摄影主要靠 Photoshop 后期制作,这不是无知,就是误解。

我认为本书并非单纯介绍 Photoshop 技法,而是让各位道友懂得前后期创作不可分割的密切关系。阅读本书我深深体会到,Photoshop 修图软件的各种工具并不难学,实操练习几天就可以掌握,难的是:面对拍摄对象或面对拍摄回来的素材,如何来弥补原始图像的缺陷和不足?按什么方向来改造原始图像,决策作品新的美学品位?用什么手法来注入作者情感和画面美感?这些有关艺术摄影的战略追求,都可以从陈建强的创作实例中得到启示和回答。

我与陈建强先生相识 25 年,总的印象:他的思路和技法从不故步自封,时刻紧跟时代新潮,立志卓尔不群,为国争光。特别是近 10 多年来,他佳作不断,获奖频传,从跟潮、追潮,最后成为领潮数码摄影的实力派才俊。但他成绩来之不易,原先陈建强先生来自江西基层,没有殷实的经济背景和海外留学的深造机会,基本上是靠勤奋好学、埋头苦干而荣登国内、国际摄影舞台的。更难能可贵的,是他既有作品,又有教学理论,有些观念和技法还有自己的创造,运用起来比传统经典教科书介绍的要快捷方便。学艺的观念里有句老话:“教会了徒弟,就要饿死师傅”,但他对于自己的看家本领并不保密,在著书立说中都公布于众,这种助人为乐的艺品很值得赞赏。

北京电影学院教授
中国摄协金像奖评委

楊恩璞

Photoshop 后期强：零基础摄影后期实战宝典

01 走进化腐朽为神奇的 Photoshop 影像世界 09

- 1.1 摄影一定要有后期 010
- 1.2 前期与后期的界定 016
- 1.3 后期调整的分类 017

02 Photoshop 基础入门 024

- 2.1 Photoshop 的安装 025
- 2.2 Bridge 的安装、更新与设置 027
- 2.3 Bridge 照片管理技术 031
- 2.4 Photoshop 的基本优化 042
- 2.5 Photoshop 面板组合与控制 046
- 2.6 常用图像格式的理解与应用 050

03 Photoshop 基本工具在摄影后期中的应用 053

- 3.1 裁剪工具组 054
- 3.2 移动工具组 064
- 3.3 选框工具组 071
- 3.4 套索工具组 078
- 3.5 快速选择工具组 087
- 3.6 吸管工具 092
- 3.7 画笔工具 095
- 3.8 历史记录画笔工具 098
- 3.9 橡皮擦工具 102

3.10 渐变工具	102
3.11 模糊工具	105
3.12 减淡工具	106
3.13 文字工具	108

04 图像修补工具的摄影后期综合应用 113

4.1 污点修复画笔工具	114
4.2 修复画笔工具	115
4.3 修补工具	116
4.4 内容感知移动工具	120
4.5 仿制图章工具	121

05 图层在摄影后期中的基本应用 131

5.1 理解图层的概念	132
5.2 图层的基本操作	134
5.3 图层的类型	138
5.4 创建调整图层	141
5.5 添加图层特效	142
5.6 链接图层	144
5.7 对图层进行分组	145
5.8 “图层”面板中各选项的作用	148
5.9 利用图层的概念对图像进行处理及合成	151

06 照片的镜子——直方图剖析与调整 159

6.1 正常影调的直方图	160
6.2 特殊影调的直方图	166
6.3 直方图的调整	174

07 Photoshop 常用调整工具：调色 184

- 7.1 色彩的原理 185
- 7.2 色彩平衡的深入理解与应用 197
- 7.3 万能曲线的深度剖析 206
- 7.4 色彩三要素的深入应用 221
- 7.5 制作黑白照片 237

08 Photoshop 常用调整工具：影调层次优化 242

- 8.1 调整阴影与高光, 改变照片影调 243
- 8.2 渐变映射与照片通透度 249
- 8.3 调整图层与图层蒙版, 精细控制影调 256
- 8.4 羽化与反相蒙版, 让影调过渡更自然 268
- 8.5 找出中间调, 优化照片的影调层次 280
- 8.6 修复过曝或欠曝的照片 287

09 照片的输出 291

- 9.1 分辨率和像素的概念 292
- 9.2 改变图像大小的插值技巧 293
- 9.3 上传到网络的图片怎么与计算机中的色彩不一致了? 300
- 9.4 照片的印刷与打印 302

随着人们生活水平的提高，数码摄影已经进入了千家万户。这是一个全民摄影的时代，同时也是一个图片泛滥成灾的年代。要想使自己的作品在众多的作品中脱颖而出，除了要有前期扎实的基本功之外，还需要有高超的后期制作，这样才能使自己的作品与众不同。因此，与时俱进、学好 Photoshop，是每一个摄影人的必修功课。

9

01

走进化腐朽为神奇的 Photoshop 影像世界

1.1 摄影一定要有后期

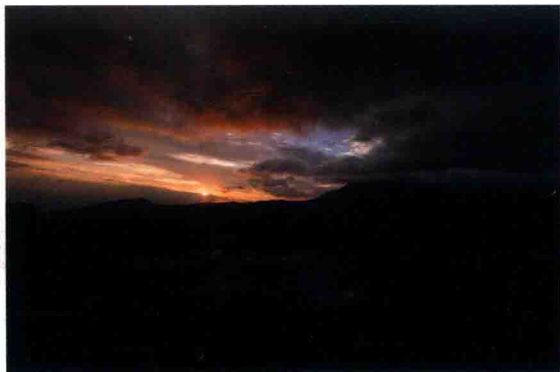
在传统摄影时代,摄影就离不开暗房制作,因为,拍完的胶片需要经过严格控制药水的温度去显影,同样照片放大也需要严格地控制色彩、药水的温度,以及选择合适的纸张,只不过这一系列的工作,大多数人都交给了专业的图片社去加工了而已。如今的数码摄影时代,摄影就更离不开后期制作,因为,每一个人都拥有自己的“明室数字暗房”,即计算机与图像处理软件,可以自己加工与处理摄影作品。为什么说摄影一定要有后期呢?难道没有后期就不行吗?准确的回答是:摄影没有后期真的不行!

下图是笔者于二十世纪九十年代中期处理的一幅作品。当时制作这幅作品花了两天两夜的时间,由于那时计算机操作的水平很差,而且关于 Photoshop 的书籍也很少,因此只能自己慢慢探索,一步一步通过实践来摸索学习。这花费了两天的时间,通过橡皮擦工具把画面中的人物从背景中脱离出来,然后再与画面中的背景合成在一起。当时这幅作品制作完成之后,参加了第九届中国国际影展,获得了银奖。这个结果提升了笔者学习 Photoshop 的信心,促使笔者每天废寝忘食地学习 Photoshop 的各个性能和技巧。

在此,笔者把摄影需要后期的理由归纳为以下几点。

1.1.1 数码相机感光元件的动态范围有限

虽然当今数码相机中感光元件的动态范围(指环境光中最亮与最暗之间的光感范围)已经远远超出了传统胶片的曝光宽容度,但还达不到人眼所见的程度。当在逆光与大光比环境下拍摄照片时,会出现若照片的暗部细节清楚,则高光处必然过曝,而若高光曝光合适,则暗部细节尽失的情况。如果想要获得暗部与高光都有细节的高品质图像,不进行后期处理是很难实现的。

原图

效果图

1.1.2 数码相机很难做到正确曝光

在测光方面,数码相机是用18%的反射率来测光的,所以18度灰就成了测光表的基准。当拍摄环境中亮于或者暗于18%的反射率时,如果照片按正常测光拍摄的话,就会出现曝光不足或者曝光过度的现象。虽然用户可以通过调整曝光补偿来获得相对准确的曝光,但还是很难获得正确曝光的图像,因此,通过后期处理来修正轻微的曝光差异是最快捷的手法。

原图

效果图

1.1.3 数码相机的色彩表现力不够

数码相机中虽然备有多种色温供用户调节,另外,自动白平衡功能也可以大致满足大部分拍摄环境的色彩还原需求,但是,相机中所提供色温的配置,对于色彩的准确还原只能是大概准确,而不是精确还原。虽然相机中也提供了手动白平衡功能,但是在实际拍摄中操作还是比较麻烦的,况且用户如果没有色温表的话,也无法测量拍摄现场的准确色温,因此同样得不到准确的色彩还原。

如果想尽可能还原现场的真实色彩,借助后期才是最好的方法。另外,在摄影艺术创作中,还有很多不需要准确还原色彩的画面,例如各种特殊色调的渲染。要想准确地表现出作品的思想与作者的创作意图,依靠相机中所提供的色彩优化设置是远远达不到的。

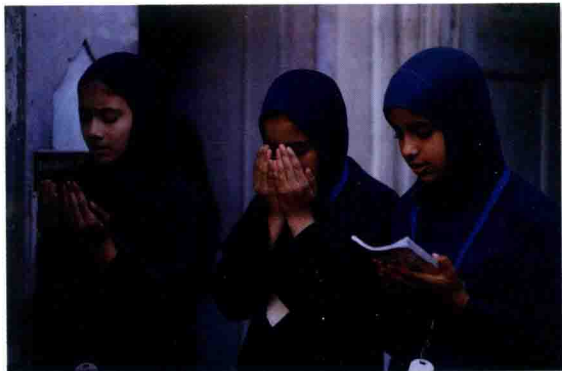
原图

效果图

1.1.4 对于影调的控制, 数码相机无能为力

在摄影创作的现场, 光线的方位、强弱与色温决定了照片的影调, 这是任何人在现场都无法去改变的事实, 然而, 一幅作品的影调结构不仅决定了主体突出与否, 而且还决定了画面的意境与气氛。如果天气不行, 光线不好, 被摄主体不突出, 此时要依赖相机中的功能去控制影调的话, 那也太难为相机了, 因此, 影调控制必须通过后期处理, 才能满足创作者的意图。

原图

效果图

1.1.5 修饰缺陷与美化被摄体

被摄画面如果有污点与不想保留的杂物; 被摄人物身材、五官、皮肤需要修饰; 被摄体需要纠正变形、透视等等相机都无法完成, 这些修饰工作唯有后期才能完成。

下面这个例子中, 原图人物面部有黑头污点, 因为视角关系前胳膊有些粗壮, 并且因为曝光关系人物正面不够明亮, 这些问题通过后期修饰, 得到了很好的解决。

原图

效果图

1.1.6 摄影是一门遗憾的艺术

拍摄过程中的种种失误：空气中有雾霾，画面太平淡，噪点太大，或画面不锐利等因素均导致达不到最唯美的效果，总有遗憾与不足存在。后期处理拥有化腐朽为神奇的力量，可以弥补这些遗憾。

原图

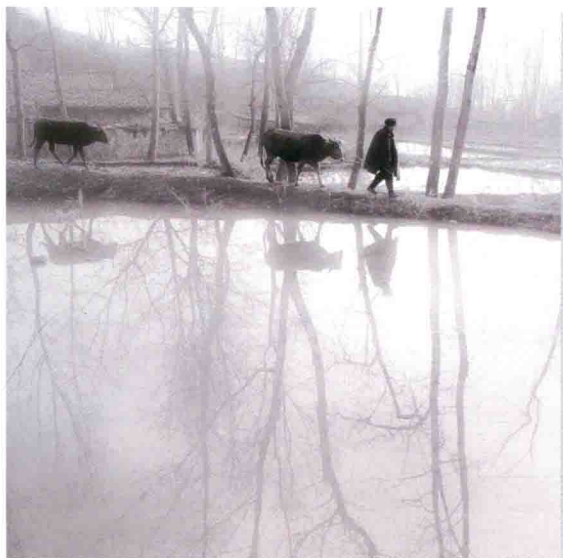
效果图

1.1.7 增强作品的艺术审美

在拍摄现场大家同台竞技时，要想作品与众不同，那么后期能够帮你化平淡为精彩。

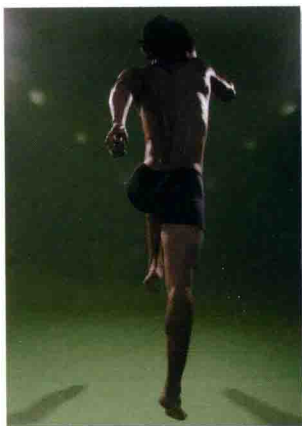
原图

效果图

1.1.8 天马行空的创意摄影

那些奇思妙想的创意, 那些巧夺天工的画面, 那些寓意深远的构思, 唯有通过后期制作才能使原本看似是废片的画面变废为宝。

原图

效果图

通过以上所列几点可以看出, 当今的数码摄影时代, 离开后期是万万不能的! 需要注意的是, 并不是笔者轻摄影、重后期, 而是想告诉大家虽然前期“谱曲”很重要, 但是后期“演奏”同样也非常重要。特别是对于没有太多机会去拍摄, 同时又秉承以艺术摄影为主的创作理念的影友, 就更应该学好后期, 因为只有这样才能“搜尽奇峰打草稿”。通过后期制作来“闭门造车”, 便更能培养创意思维, 练就扎实的后期技术; 再以后期思维引导前期拍摄, 必定会事半功倍, 拍摄与制作出更多、更好的作品。

原图

效果图